

B

A

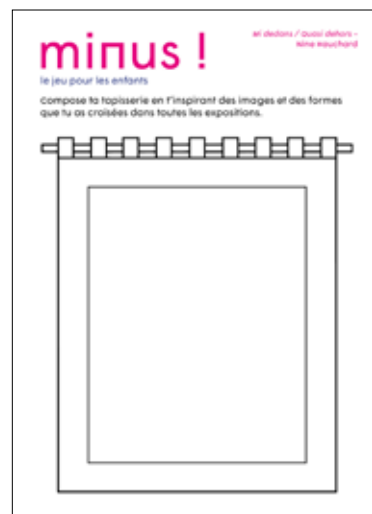
édito

si le journal apporte un éclairage au plus près des œuvres exposées, le B.A.-BA emprunte des chemins de traverse pour les visiteurs souhaitant en savoir plus. Références d'histoire de l'art, extraits d'entretiens et de textes théoriques, pistes pour les enseignant-e-s, jeux pour jeunes et moins jeunes ou repères bibliographiques, ce document est mouvant et propose des rubriques différentes en fonction de chaque exposition.

Pour la réouverture du Frac, le B.A.-BA revêt l'habit décalé d'un magazine d'été.

←
Retrouvez dans le **journal** des informations supplémentaires sur les expositions.

→
Les jeux pour les enfants sont dans **minus!**
À retrouver dans les expositions.

Un ensemble de publications sur les artistes et leurs références sont disponibles à l'entrée des expositions.

Le B.A.-BA est réalisé par le pôle des publics :
Charlotte Delval, Marie Leloup et Émile Orange.

le jeu

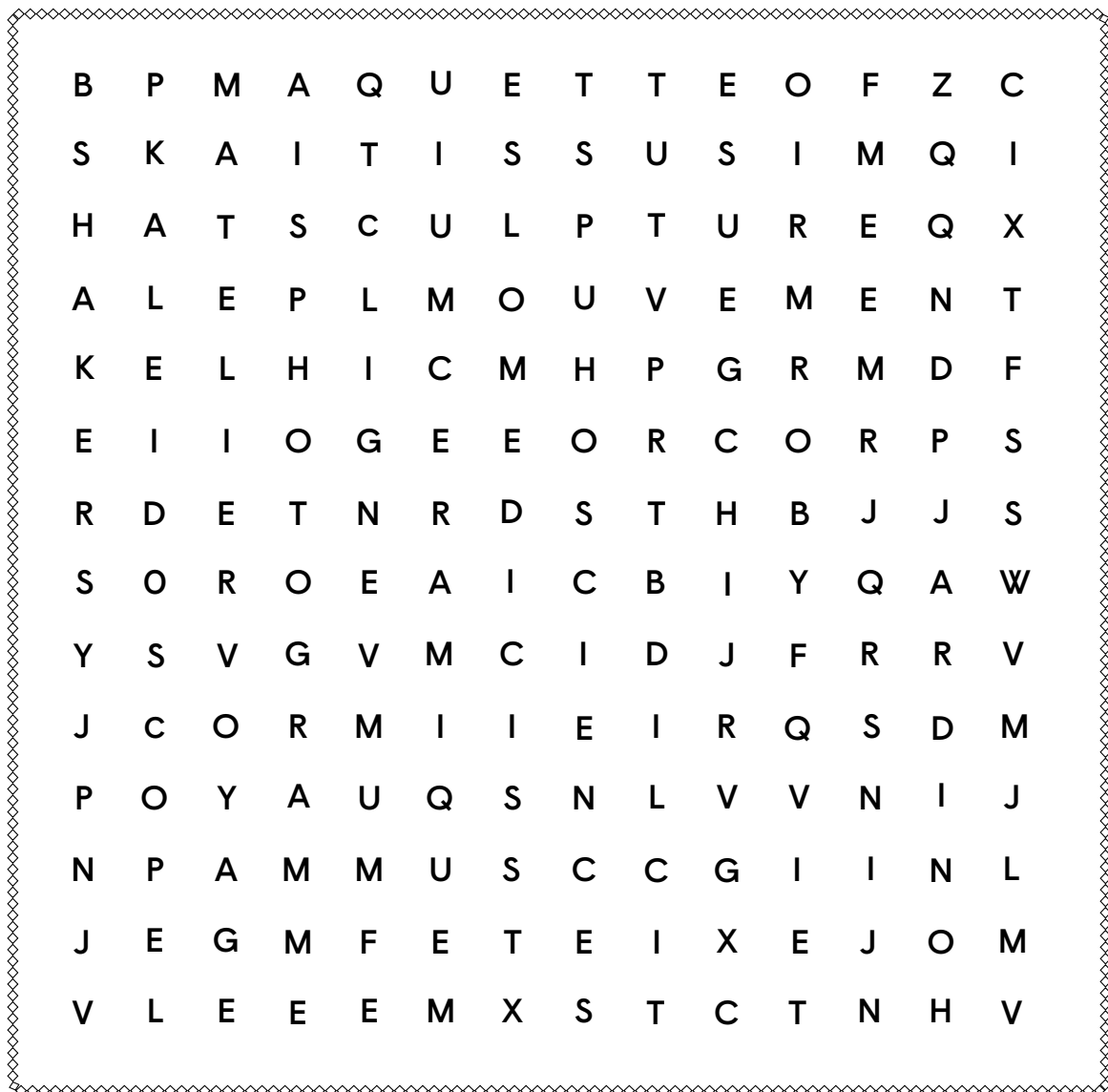
Trouvez les mots de la liste dans ce mot-mêlé et imprégnez-vous de l'univers des expositions.

Mouvement
Sciences
Shakers
Voyage

Céramique
Jardin
Ligne
Médicis

Motifs
Photogramme
sculpture
Tissus

Atelier
Corps
Kaléidoscope
Maquette

Les solutions du jeu sont au verso en page 10.

jacques julien en bref

L'exposition *senza fine* de Jacques Julien a été pensée pendant sa résidence à l'Académie de France - Villa Médicis à Rome.

Voyage en Italie...

L'Académie de France à Rome

À partir du XVIIe siècle, Rome devient un voyage initiatique pour les jeunes artistes en quête de perfection venant de toute l'Europe. Ils viennent se former au contact des « classiques » de l'Antiquité et de la Renaissance. En 1666, sous le règne de Louis XIV, est fondée l'Académie de France à Rome. Elle institutionnalise la formation des artistes et permet la plus haute distinction qui soit accordée à un artiste désireux d'embrasser la carrière des Beaux-Arts.

La Villa Médicis

Elle héberge depuis 1803 l'Académie de France et accueille encore aujourd'hui les lauréats du prix de Rome.

Héritages italiens

Être pensionnaire à la villa Médicis a permis à Jacques Julien de s'imprégner de la culture italienne. Son quotidien est nourri par ces « classiques » : des statues antiques peuplant les jardins de la villa, en passant par l'Arte Povera et la culture populaire transalpine.

Les Hermès

visibles à chaque croisements d'allées dans les jardins, les Hermès (ou Hermocopides) sont des sculptures antiques représentant souvent le dieu Hermès, messager de l'Olympe et dieu des voyageurs et des marchands. La particularité de ces bustes était d'être coupés droits aux épaules surmontant un bloc de pierre rectiligne et épuré. Au milieu de cette stèle se trouvait traditionnellement un phallus.

En Grèce antique, ils avaient pour fonction de délimiter l'espace public. Placés en guise de panneaux de signalisation, ils indiquaient les carrefours et les routes.

saint-sébastien

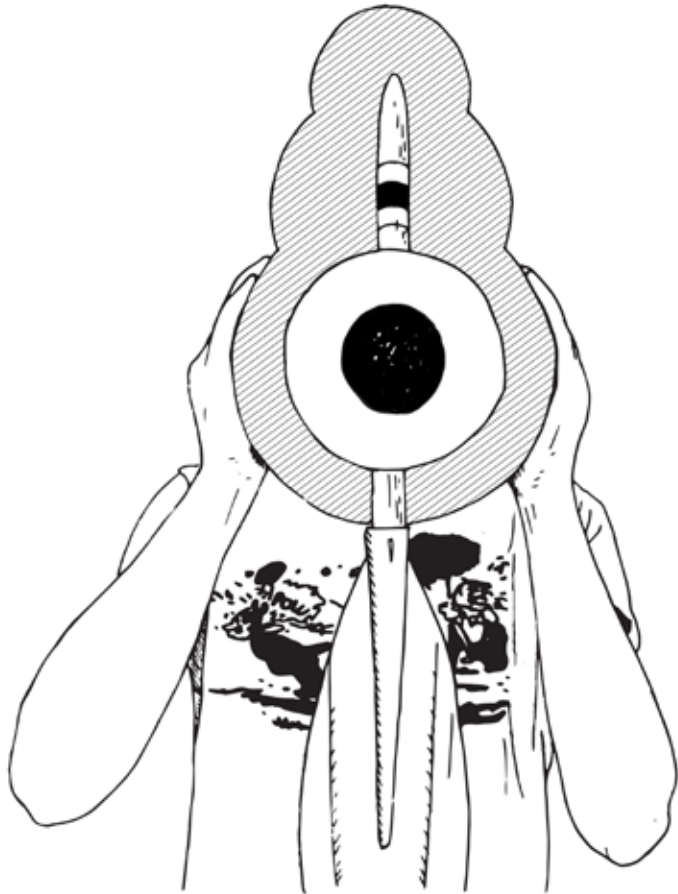
Plusieurs objets utilisés par Jacques Julien comme la colonne, la flèche et la corde sont des éléments iconiques de la représentation du martyr de saint-sébastien. Il fut condamné au IIIe siècle à être attaché à un poteau et transpercé de flèches. Au XVe siècle, les grands peintres de la Renaissance donneront à saint-sébastien un visage aux traits fins et un corps délicatement musclé, qui feront de lui, à partir du XIXe siècle et encore aujourd'hui, une icône homo-érotique. Ce saint martyr romain est surtout invoqué pour lutter contre la peste et les épidémies.

Hermès, Ve siècle av. J.-C., copie du IIe siècle, Musée archéologique Istanbul. © DR

Le Pérugin, *saint-sébastien*, huile sur bois, 176 x 116 cm, 1495, Musée du Louvre, Paris.

Pino Pascali

Dès son arrivée en Italie, Jacques Julien visite la Fondation Pino Pascali à Bari (Italie méridionale).

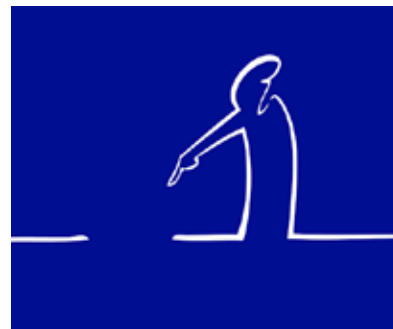
Artiste majeur de l'Arte Povera, Pino Pascali développe une sculpture de moyens minimums qui interroge la question du simulacre. En 1966, il réalise les *Finte sculpture* (fausses sculptures), bestiaire monumental fragmenté réalisé en toiles peintes en blanc, tendues sur des coffrages de bois.

Pino Pascali, *Il dinosauro che emerge*, toile peinte sur bois, 100 x 220 x 85 cm, 1966.
© Collection Angelo Baldassarre.

La Linéa

Jacques Julien reprend et détourne *La Linea*, série d'animation créée par le dessinateur Osvaldo Cavandoli et diffusée à partir de 1971 à la télévision italienne. Cette série met en scène un personnage au simple tracé linéaire blanc sur fond de couleur unie qui se déplace sur une ligne horizontale qui n'a de limite que la volonté du crayon du dessinateur.

Osvaldo Cavandoli, *La Linéa*, série d'animations diffusée entre 1971 et 1986. © DR

Rétrécir

De la maquette à l'échelle 1/4 de son atelier aux différentes tailles de sculptures, Jacques Julien brouille les rapports d'échelles. Un jeu avec les dimensions que l'on retrouve dans de nombreuses fables et histoires, de *Gulliver* à *L'homme qui rétrécit*.

L'homme qui rétrécit, film fantastique de Jack Arnold réalisé en 1957, met en scène la taille des éléments du décor qui change au fur et à mesure de la diminution du personnage principal. Il devient petit au point de s'installer dans une maison de poupée et lutter contre ses animaux domestiques.

Affiche française du film *L'homme qui rétrécit* de Jack Arnold, 1957. © DR

bettina samson en bref

krypton series est un voyage entre les mondes, qu'ils soient fictionnels, scientifiques, ethnologiques, mythologiques, documentaires ou poétiques.

Arts & sciences

La photographie et le cinéma, le documentaire et la fiction, l'humain et le cyborg, tout se mêle, s'imbrique dans un ensemble d'œuvres protéiformes. À la frontière de l'art et de la science, les références de Bettina Somson sont multiples. En voici quelques-unes.

Pati Hill, *Alphabet d'objets divers*, 1975-79, 45 photocopies noir & blanc. © Estate of Pati Hill.

Photogramme et photocopie

Lorsqu'on dispose un objet sur un papier photosensible et qu'on l'expose à la lumière, on crée alors un photogramme: une image réalisée sans appareil photographique. Les résultats obtenus ressemblent à des empreintes où la silhouette de l'objet apparaît en négatif. En 1921, Man Ray (1890-1976) découvre par hasard le procédé du photogramme et le nomme « rayogramme »

Dans les années 1970, Pati Hill (1921-2014), artiste américaine pionnière du copy-art, utilise la photocopieuse comme un outil artistique. Elle produit ainsi des images sans utiliser d'appareil photo.

Jean Painlevé

Jean Painlevé (1902-1989), réalisateur et scientifique, propose une mise en fiction de la science. Il renouvelle ainsi le genre documentaire. « Ce cinéaste atypique, imprégné tant de la recherche scientifique que de l'esprit d'avant-garde, fut proche de Jean Vigo, d'Alexandre Calder, de Luis Bunuel et de Sergueï M. Eisenstein. Il a su créer un dialogue entre deux disciplines : l'art et la science. Grâce à leur qualité esthétique, enrichie encore par la patine du temps, les images de Painlevé que le documentaire donne à voir n'ont rien perdu de leur magie, de leur fantastique, ni de leur poésie. »

(source : Jean Painlevé, *fantaisie pour biologie marine*, un film de François Lévy-Kuentz, 2005.)

Man Ray, *Les Champs délicieux 2*, 1922, 22,2 x 17,1 cm, Centre Pompidou, Paris. © Man Ray Trust.

Jean Painlevé, *Buste de l'Hippocampe*, 1931 51 x 45 cm. © Les documents cinématographiques.

Le kaléidoscope

Inventé par le physicien écossais sir David Brewster en 1816 alors qu'il faisait des expériences sur la polarisation de la lumière, le kaléidoscope a été breveté en 1818. Au XIXe siècle, le kaléidoscope est un « jouet » scientifique dans les catalogues d'optique ou encore un outil de prestidigitation, voire de magie blanche.

cyborg

Dans *Krypton series*, des fragments du corps humain fusionnent avec des éléments mécaniques.

« La figure du cyborg, telle que Donna Haraway l'a décrite dans le texte utopique et visionnaire de 1985, *Le Manifeste Cyborg*, est «un organisme cybernétique, un hybride de machine et d'organisme vivant, une créature de la réalité sociale aussi bien qu'une créature imaginaire.»

Le cyborg est une figure de rhétorique, une fiction qui nous permet de penser notre réalité, de décoder notre culture et dont l'horizon utopique est celui d'un monde post-genre. Nous vivons dans un monde peuplé de cyborgs, fruits d'accouplements opérés par la médecine ou dans la guerre moderne entre machines et organismes vivants »

(source : Nathalie Magnan, «*Manifeste Cyborg*», *Mouvements*, 2006/3-4 (n° 45-46), p. 11-14, mis en ligne sur cairn.info)

Les shakers

De nombreuses œuvres dans l'exposition font références aux Shakers.

Les shakers étaient les membres d'une secte protestante installée en Amérique dès la fin du XVIIIe siècle. Leur mode de vie se base sur la communauté.

Selon Ann Lee, sa fondatrice, la famille disparaît au profit de groupes de célibataires. Ils sont appelés « shakers » car ils dansent et chantent jusqu'à la transe lors de cérémonies.

Danse des fidèles durant un office Shaker, gravure vers 1840. © DR

Le mobilier shaker

Ce mobilier de style rustique, suit le principe de l'esthétique fonctionnelle et valorise l'artisanat. Les décors superflus sont supprimés. Précurseur du minimalisme il inspirera dès le début du XXe siècle de nouveaux design épurés comme le style Bauhaus des années 1930.

Rocking Chair, 1820-50, communauté shaker, New York. © Friends of the American Wing Fund.

Joseph Albers, *Armchair for Dr. Oeser*, 1928, Archives du Bauhaus, Berlin. © VG Bild-Kunst, Bonn, Germany.

nine hauchard - interview

Que retiens-tu de cette expérience au sein de cette résidence ?

« Je retiens particulièrement les échanges et le travail réalisé avec les jeunes. C'était la première fois que je travaillais avec ces jeunes et j'ai adoré échanger avec eux. J'ai appris à gérer un projet sur la durée, à m'adapter à leurs besoins. Il est important que ma méthodologie de travail reste ludique, chose que je leur ai transmis par « jeux de dessin ». Je me suis intéressée à leurs gestes, à leur façon de composer ce qui nous a enrichi collectivement. »

Comment la serre et l'échafaudage ont-ils intégrés ton vocabulaire plastique ?

« Mes idées partent d'observations des lieux que je traverse. J'ai posé mon regard sur les espaces verts de la ville ou les petits jardins qu'on aperçoit parfois à travers un portail ou un trou dans le mur. J'y prélève des objets que j'intègre dans mes assemblages et des formes qui deviendront motifs. Au début, je voulais créer une installation mobile. L'échafaudage et la serre, conçus pour être amovibles, possèdent ces qualités. »

Plus généralement, comment t'es venue l'envie de travailler avec le tissu ?

« Les couleurs, les odeurs, les motifs, les textures sont des choses qui, je pense, m'ont marquées, enfant. J'ai peu à peu découvert le tissu et ce qu'il est possible de faire avec. Je suis passée par la peinture sur tissus colorés ou à motifs, puis en le découpant directement, en patchwork à la main, à la machine, en volume, etc. Je m'intéresse également aux métiers d'arts et au design. En autodidacte j'expérimente des techniques multiples. »

Envisages-tu de nouveaux projets avec ce matériau ?

« J'ai vraiment le souhait de continuer à explorer ce matériau. Une série de

costumes destinée à des performances est en cours de réalisation, une série de tapis en broderie également. Je souhaiterais tester de nouvelles techniques comme la teinture, déjà utilisée pour ce projet avec les jeunes de l'IME, ou encore la technique du tuftage à l'aide d'une machine pour créer des tapis à poils. Pourquoi pas créer une installation molle où le public pourrait s'y allonger et faire la sieste par exemple, il y a encore tellement de choses à faire avec ce matériau. »

Peux-tu nous donner 2 ou 3 recommandations ?

« Plusieurs romans graphiques que j'adore. Parfait pour lire sur la plage en été ! »

- *Cité de verre* - Paul Auster, adaptation de David Mazzucchelli et Paul Karasik, Actes Sud, 2005.

- *Lucarne* de Joe Kessler, L'Association, 2019.

- *Isles La Grande Odyssée* de Jeremy Perrodeau, édition 2024, 2018.

- *Jardin* de Yûichi Yokoyama, Éditions Matières, 2009.

Lucarne © Joe Kessler, L'Association, 2019.

Où peut-on suivre ton travail ?

« Sur mon site internet : ninehauchard.com
sur instagram : [ninehchrdr](https://www.instagram.com/ninehchrdr) »

farida le suavé - portrait décalé

Vous créez un musée, quel type de musée est-ce ?

« Ce serait un musée mixte qui mettrait en dialogue l'art contemporain avec l'ethnologie, l'archéologie et les Arts populaires. »

Vous fabriquez une machine à remonter le temps, quelle époque choisissez-vous ?

« Les années folles, entre 1920 et 1929. Les femmes commencent à avoir accès à l'art, il y a une forte énergie artistique. »

Vous fabriquez votre papier peint idéal, de quel(s) motif(s) est-il fait ?

«Un mélange de motifs berbères et de fleurs.»

Vous organisez une exposition, qui invitez-vous ?

« Louise Bourgeois, Marlène Dumas, Arlene Shechet, Richard Baquié, Daniel Tremblay, Joan Mitchell, Etel Adnan, Georgia O'Keeffe et Giorgio Morandi »

Vous retrouvez les objets qui ont marqué votre vie. Citez-en quelques-uns.

« Une tête de poisson séché en trophée. Le tourne-disque orange avec les enceintes en couvercle. Le darbouka de mon Papa. Les rideaux « arlequins » de ma chambre. Le chameau sur la télé aux côtés de la danseuse de flamenco. Mon range pyjama : un chien rouge à poils longs avec une crête blanche sur la tête. »

Vous êtes une héroïne, quel est votre pouvoir ?

« Je colle tous les continents. »

Vous retrouvez la bibliothèque de votre enfance, quel(s) livre(s) y trouve-t-on ?

« La Comtesse de Ségur et le Club des Cinq, les Bibliothèques Vertes et Roses. »

Vous travaillez dans votre atelier, qu'écoutez-vous ?

« Du Gagaku japonais, de la musique berbère Djurdjura, le blues de Buddy Guy, Etienne Daho, les suites pour violoncelles de Bach, NTM. »

Vous voyagez dans le paysage de vos rêves, que voyez-vous ?

« Des cyprès, des oliviers, la mer Méditerranée et des montagnes de couleurs ocres orangées. »

Vous pouvez avoir une discussion avec un homme ou une femme d'une autre époque, qui invitez-vous ?

« Gilles Deleuze. »

les artistes vous proposent

Des références sélectionnées par les artistes.
À découvrir ou à re-découvrir de toute urgence

jacques julien

Films

- *L'homme qui rétrécit*, de Jack Arnold, 1957.
- *Les 5000 doigts du docteur T*, de Roy Rowland, 1953.

Musique

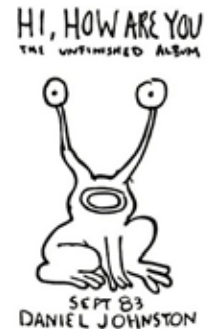
- Daniel Johnston, *Hi How are You*, 1983.
- Bruce Haack, *Haackula*, Telephone Explosion, 1978.

Bandes Dessinées

- Chris Ware, *Building Stories*, Ed. Delcourt, 2012.
- George Herriman, *Krazy Kat - Les quotidiennes panoramiques de 1920*, Ed. Les rêveurs, 2019.
- Winsor McCay, *The Complete Little Nemo 1910-1927*, Ed. Taschen, 2011.

Littérature

- Herman Melville, *Moby Dick*, 1851.
- Jack London, *Croc-Blanc*, 1906.
- Pierre Alferi, *Des enfants et des monstres*, Ed. P.O.L., 2004.

bettina samson

Films

- *Orange mécanique*, de Stanley Kubrick, 1971.
- *Blade Runner*, de Scott Ridley, 1982.
- *Rock my religion*, de Dan Graham, 1984.

Livres et essais

- Claude Lévi-Strauss, *La potière jalouse*, Ed. Pocket, 2005.
- France Morin, *Heavenly Visions : Shaker Gift Drawings and Gift Songs*. In «The Drawing Center», UCLA Hammer Museum Los Angeles, New York, 2001.
- Donna Haraway, *Manifeste Cyborg et autres essais*, Ed. Exils Essais, 2007.
- Mona Chollet, *sorcières, la puissance invaincue des femmes*, Ed. Zone, 2018.

catalogues d'exposition

- Philippe Descola (dir.), *La Fabrique des images, visions du monde et formes de la représentation*, Ed. musée du Quai Branly / Somogy, 2010.
- *La Photographie à l'épreuve de l'abstraction*, Ed. Hatje Kants, 2020.

Films jeunesse

- *Le Voyage de Chihiro*, de Hayao Miyazaki, 2001.
- *Les maîtres du temps*, de René Laloux, 1982.

Livres jeunesse

- Jules Verne, *Voyage au centre de la terre*, 1864.
- Roald Dahl, *Le BGG, Le Bon Gros Géant*, illustré par Quentin Blake, 1982.
- Shigeru Mizuki, *Yokai*, Cornelius Editions, 2017.

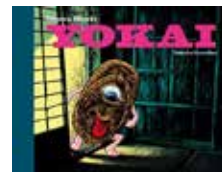

Publications de Fabio ViscoGLIOSI

Artiste invité dans l'exposition de Jacques Julien.

Bandes dessinées

- *Cascade*, Ed. L'Association, 2020.
- *The Blue and the Abstract Truth*. Ed. Les Machines, 2014.
- *Ma vie de garçon*. Ed. Attila, 2011.

Romans

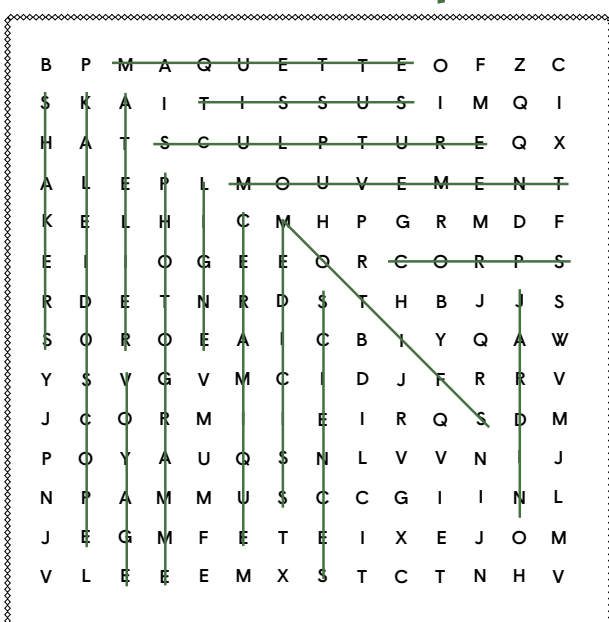
- *Harpo*. Ed. Actes sud, 2020.
- *Mont Blanc*. Ed. Stock, 2011.
- *Le Pacha*, illustré par Blutch, Ed. Seuil, 1999.

Musique

- *Rococo*. Label Objet disque, 2019.

solution du jeu

Le fonds régional d'art contemporain normandie - site de caen bénéficie du concours de la Région Normandie et du ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.

frag
πορμανdie
caen

jacques julien - *senza fine*

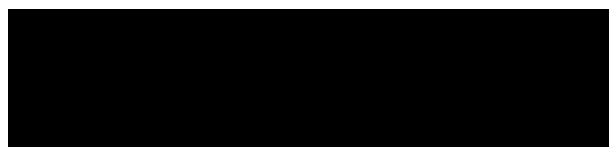
bettina samson - *krypton series*

29.05 – 19.09.21

farida le suavé - *escape, de chigaco au cap carbon*

nine hauchard - *mi dedans/quasi-dehors*

19.06 – 22.08.21

B A